
exhibition as research
cultural export framework
DROPPING
"THE"
creative resilience
as competitive advantage
UKRAINIAN DESIGN CASE

STRUCTURE

1. **What?**
   describing the goal of the cultural project
2. **How?**
   describing approach for achieving the goal, considering given circumstances and conditions.

   2.1. **E.G.**
   (exempli gratia)
3. **Why?**
   describing importance of achieving the goal
4. **Next steps**
   roadmap for turning goal of this cultural project into reality

WHAT: the goal

- Put Ukraine on the cultural landscape of contemporary world
- Make it's presence self-sufficient (sustainable)

HOW

describing approach for achieving the goal, considering given circumstances and conditions.

1. Developing a framework for cultural product creation, marketing and distribution.
2. EXAMPLI GRATIA
   Case study of the framework-testing in Lviv, Ukraine, during pop-up gallery "POST-POP METAMARKET" 15.12–22.12.2024

HOW

circumstances and conditions

Contemporary world can be described as consumption-centered neoliberal late stage capitalism also known by many names, «aesthetic capitalism» in particular.

To put anything cultural at the global consumption-map one suppose to sell it. Culture is hard to sell on a global scale, therefore one suppose to sell aesthetics.

Aesthetics is derivative from culture, you may call it simplified culture, or mass culture or even «low culture» if you prefer vertical hierarchies with stage names that has emotional connotations.

HOW

approach

1. Research local (national) context for memes, design-meme in particular, ideally consumerism-proven design-memes.
2. Deconstruct design-meme
3. Reconstruct and multiply variations of design meme using:
   3.1. Additional local memes
   3.2. Global memes
   3.3. And/or altering properties like shape/size/color/material etc. in order to alter distribution patterns (e.g. User-cases, target audience, channels etc.)

HOW

framework approach summery

- One may consider start with exporting one's aesthetics before expand to exporting ones' culture.
- Export requires abundance
- Abundance requires big quantity
- Big quantity requires significant reserves (stock) and/or active self-reproduction
- Self reproduction leads to Self sufficiency.
- Self reproduction in the realm of aesthetics might be found in memes (term «meme» here and henceforth used to signify a unit for carrying cultural ideas, symbols, or practices, that can be transmitted from one mind to another through writing, speech, gestures, rituals, or other imitable phenomena with a mimicked theme. Design in particular.)

HOW

exempli gratia (E.G.)

framework test case study:
pop-up gallery "POST-POP METAMARKET"
Lviv, Ukraine 15.12–22.12.2024





HOW 1

exempli gratia (E.G.)

1. Research local (national) context for memes, design-meme in particular, ideally consumerism-proven design-memes.



HOW 1

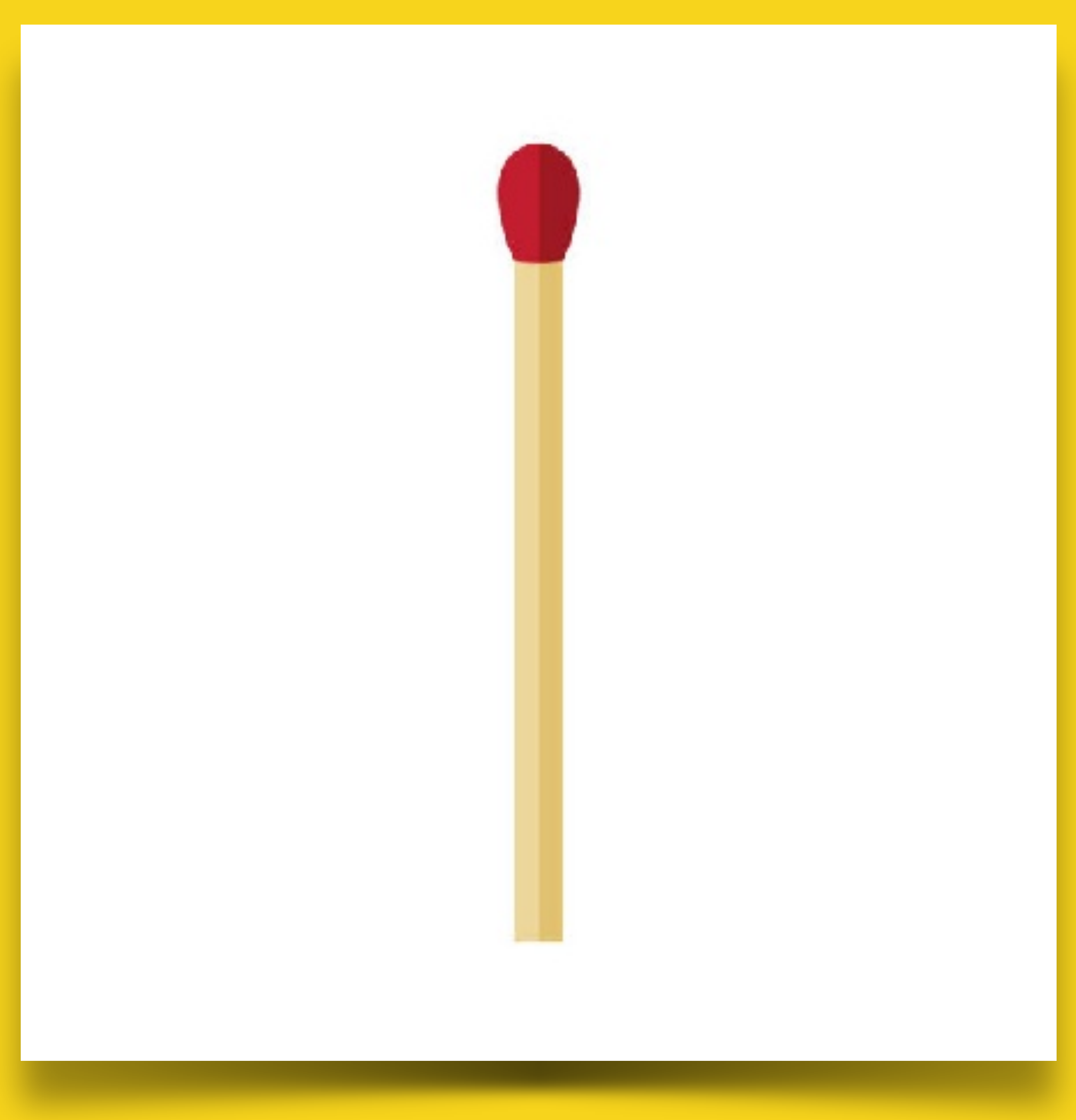
exempli gratia (E.G.)

2. Deconstruct design-meme









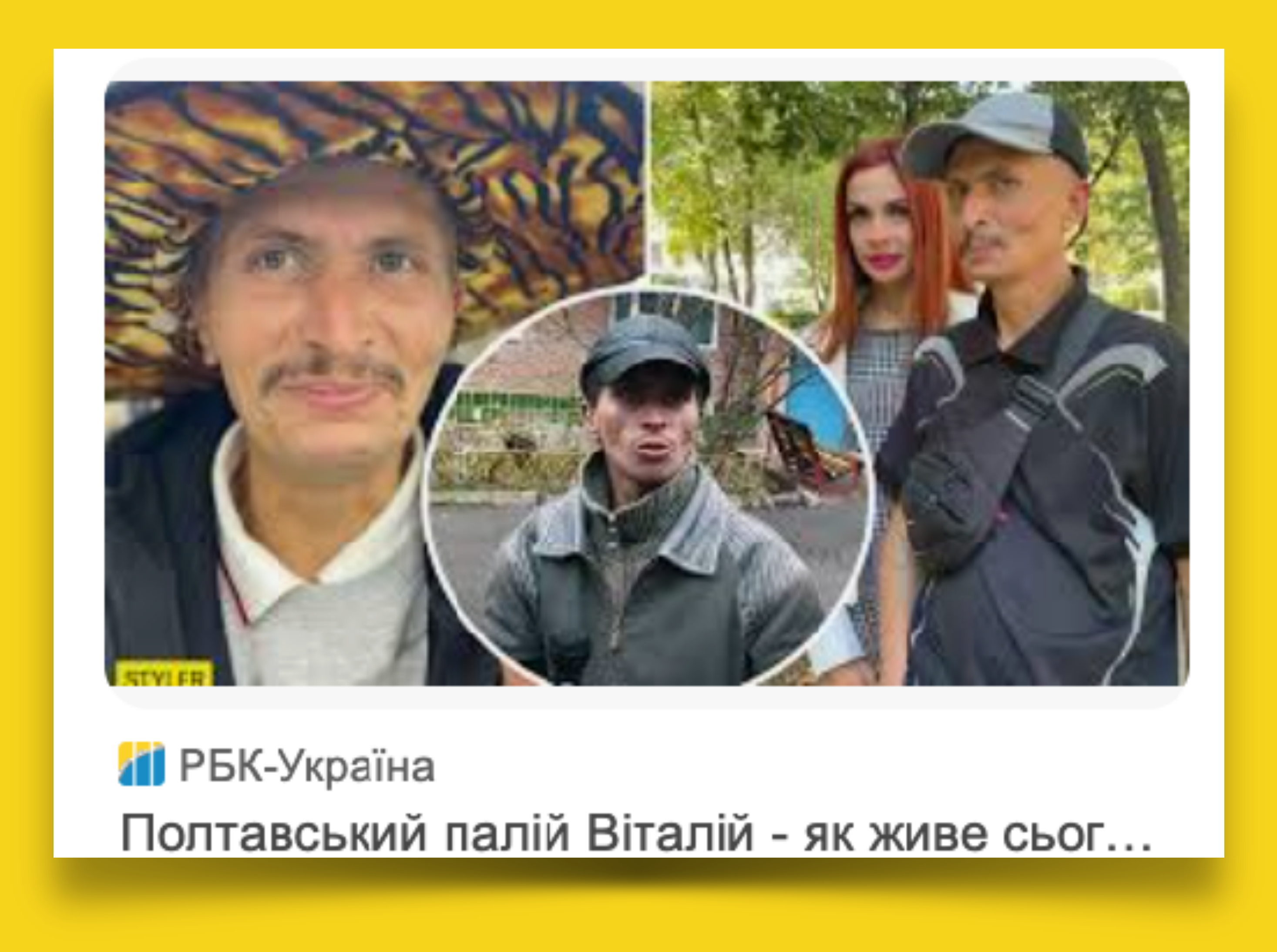
HOW 1

exempli gratia (E.G.)

3. Reconstruct and multiply variations of design meme using:

   3.1. Additional local memes







HOW 1

exempli gratia (E.G.)

3. Reconstruct and multiply variations of design meme using:

   3.1. Additional local memes

   3.2. Global memes






50+ designs

HOW 1

exempli gratia (E.G.)

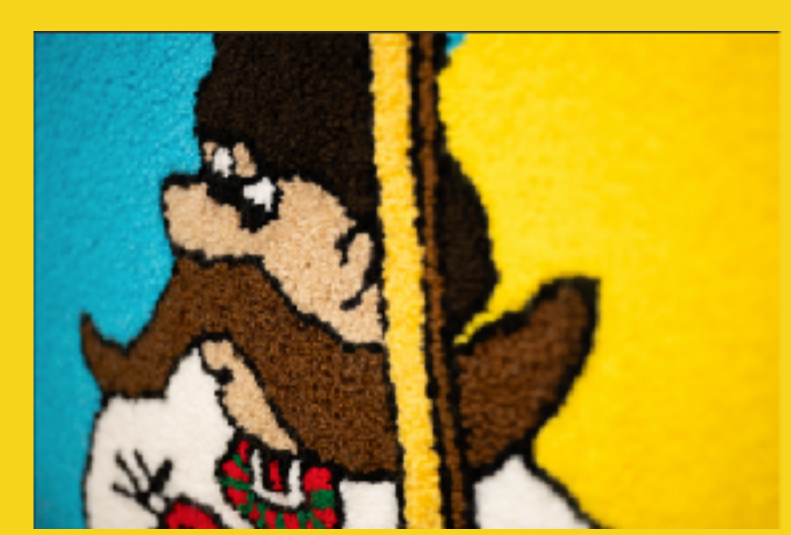
3. Reconstruct and multiply variations of design meme using:

   3.1. Additional local memes

   3.2. Global memes

   3.3. And/or altering properties like shape/size/color/material etc. in order to alter distribution patterns (e.g. User-cases, target audience, channels etc.)







medium matchbox



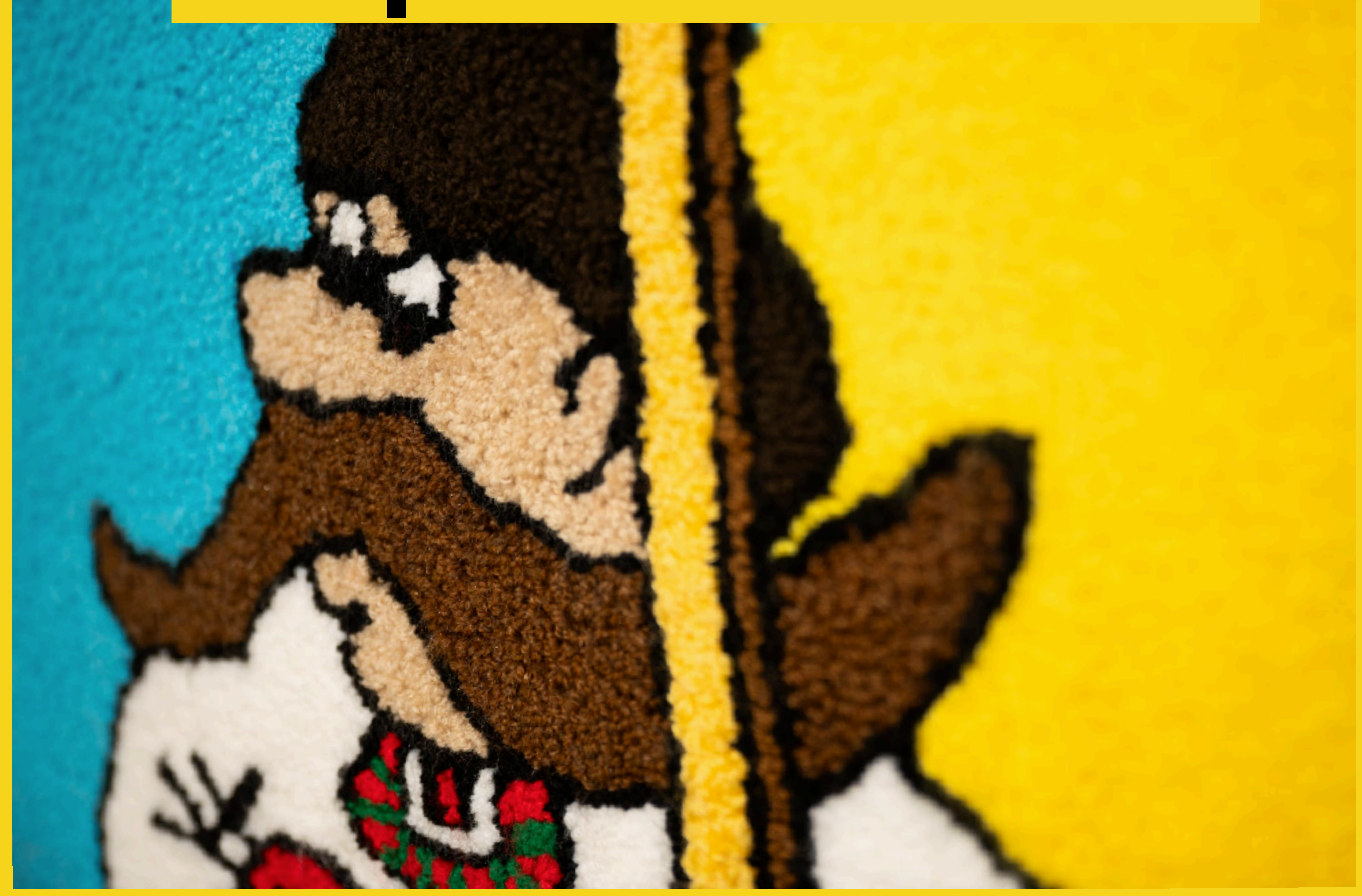


XXL matchbox





carpet matchbox





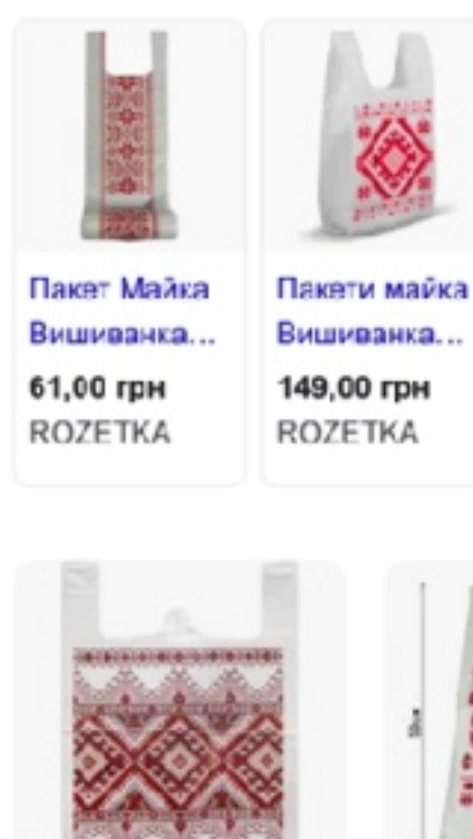
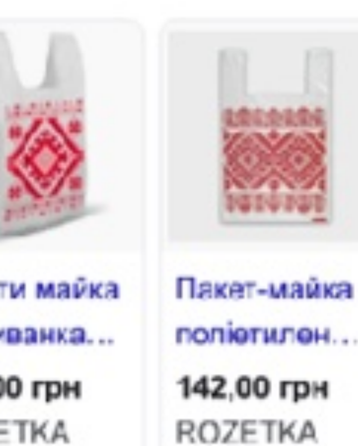
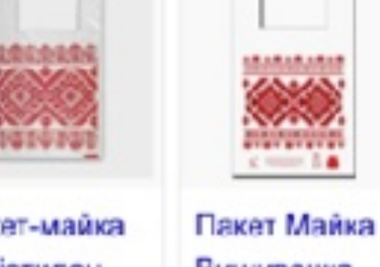

Ціна
грн.

HOW 2

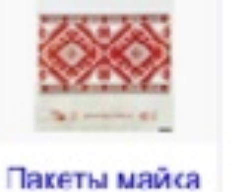
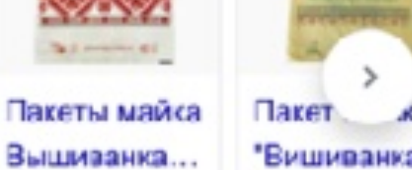
exempli gratia (E.G.)

Another example – the most widespread plastic bag design in Ukraine.





Пакет Майка Вишиванка... 61,00 грн ROZETKA

Пакети майка Вишиванка... 149,00 грн ROZETKA

Пакет-майка поліетилен... 142,00 грн ROZETKA

Пакет Майка Вишиванка... 192,00 грн ROZETKA

Пакет поліетилен... 1 763,00 грн Царь Пласт

Пакети майка Вишиванка... 94,00 грн ROZETKA

Пакет-майка для продукт... 140,00 грн ROZETKA

Пакеты майка Вышиванка... 165,00 грн ROZETKA

Пакет майка Вишиванка... 255,01 грн 7office

Пакет Майка "Вишиванка... 121,00 грн ROZETKA

Пакет-майка Вишиванка... 159,00 грн ROZETKA

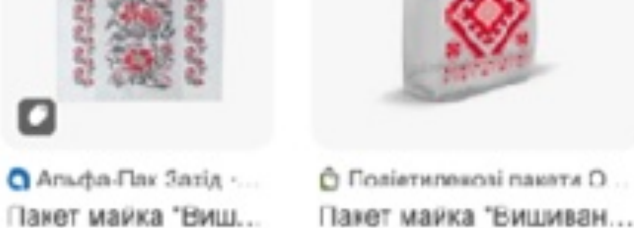
Пакеты майка Вышиванка... 203,00 грн ROZETKA

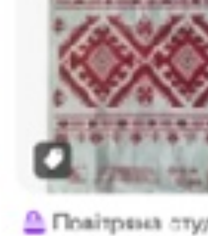
Пакет "Вишиванка... 1 180,00 гр ROZETKA



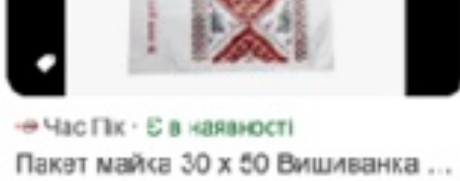


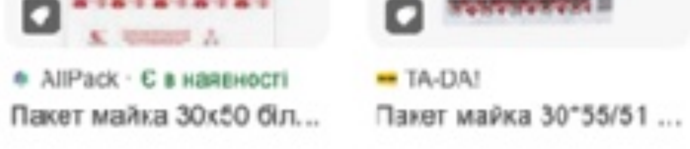


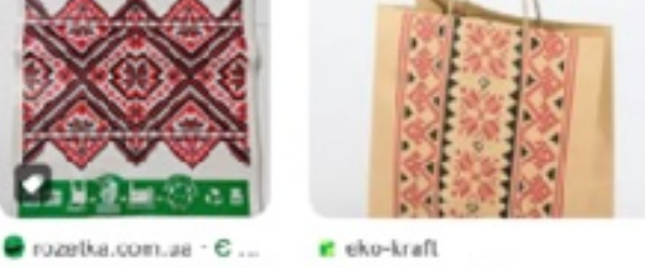
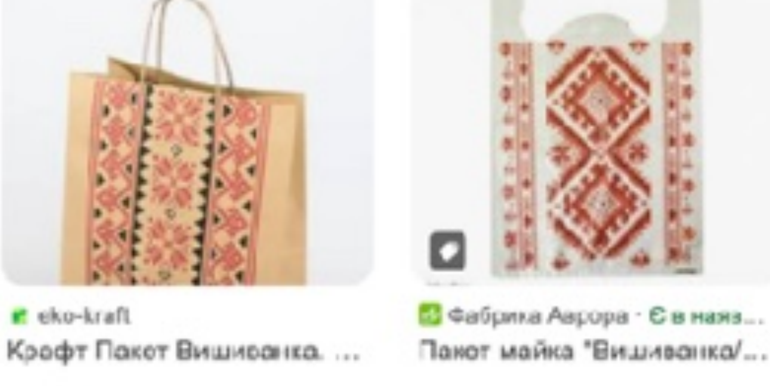
Пакет поліетиленовий ... | Пакет майка «Виши... | Пакет-майка "Виш... | Пакет вишиванка (200 шт/уп) | Пакет майка 30х5... | Пакет майка "Виш... | Пакет майка "Вишиван... | Пакет майка "Виш... | Пакет Вишиванка

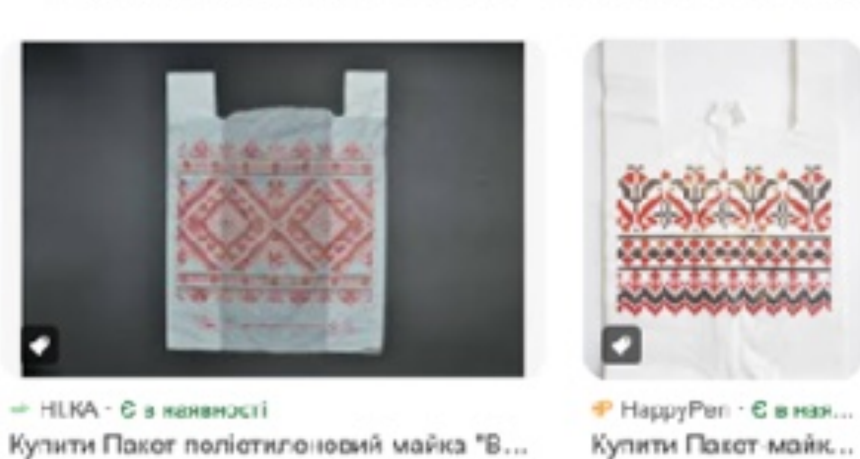


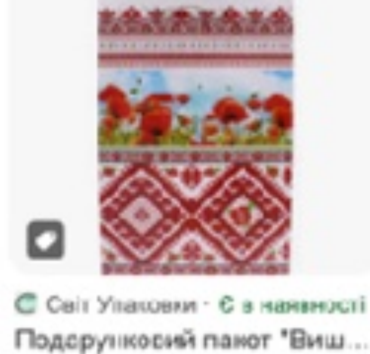



Купити Пакет Майка 3... | Пакет майка 30 х 50 Вишиванка ... | Пакет майка 30х50 біл... | Пакет майка 30*55/51 ... | Купити Пакет подарунковий ПР... | Пакет майка 30х50 Вы... | Пакет Вишиванка 200 ... | Пакет майка Вишиван...







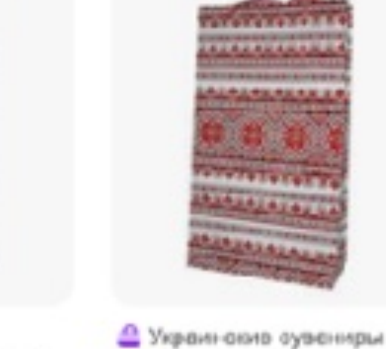
Пакет-майка ЕКО ... | Крафт Пакет Вишиванка ... | Пакет майка "Вишиванка/... | Пакет-майка "Вишиванка"... | Купити Пакет поліетиленовий майка "В... | Купити Пакет майк... | Пакет Вишиванка (к... | Подарунковий пакет "Виш...



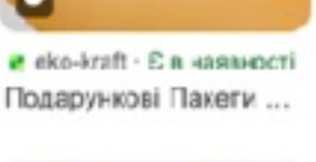









Пакет майка Вишиванка 20мк 30... | Пакет майка "Вишиванк... | Купить Пакет вишиванк... | Пакет фасувальний №9 Виши... | Пакет поліетилен... | Пакет майка 30х50, 100... | Пакет подарунковий "В... | Пакет 10 мкм 28*50 см ...

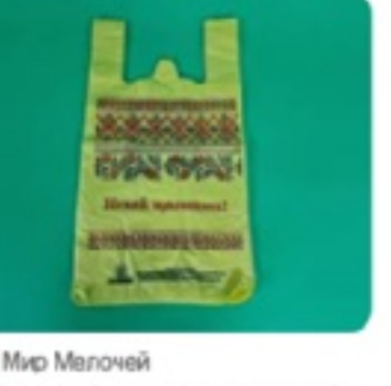






Подарункові Пакети ... | Поліетиленові пак... | Пакет-Майка 30х5... | Пакет майка Вишиванка ... | ПАКЕТ Вишиванка ... | Пакет крафтовий Ви... | Пакет поліетилен... | Пакет фасувальний х... | Пакет прорізний 20х25 Виши...

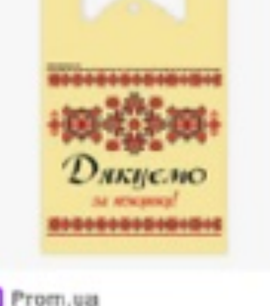
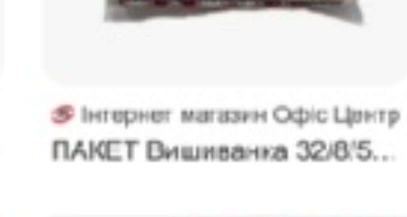


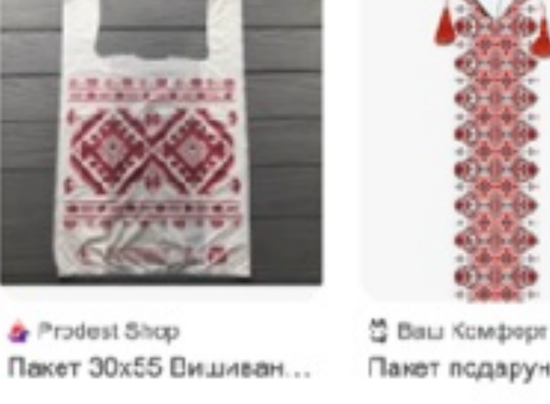
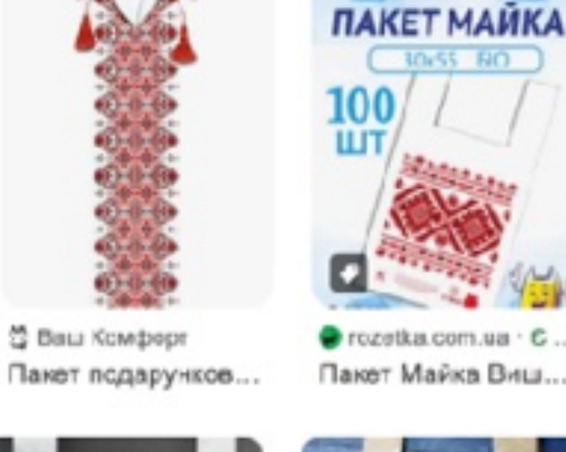




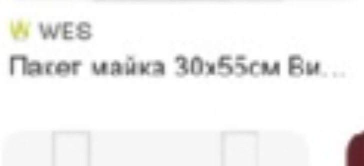
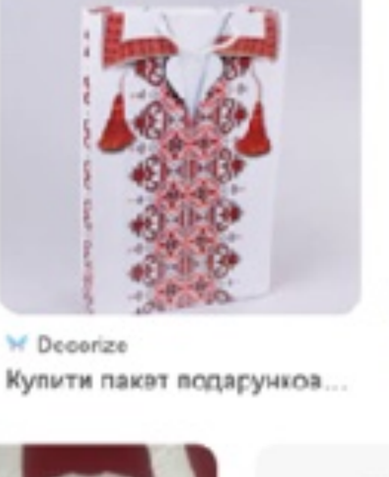
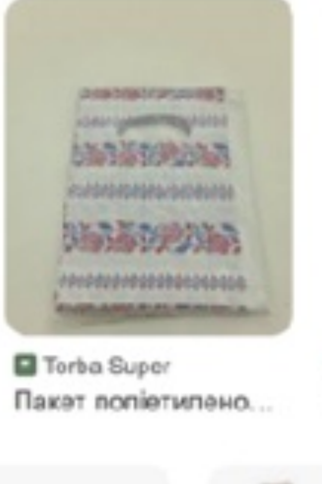
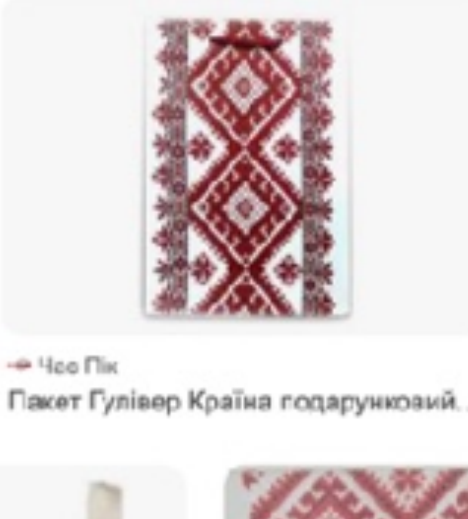

Пакет "Майка" 35*55 ... | Пакет майка Вишива... | Пакет із петльовою ручкою (... | Пакет майка поліетиленова (... | Пакет вишиванка майка 380*600... | Пакет майка "Вишиванка"... | Купити Пакет поліет... | Пакет - Вишиванк...

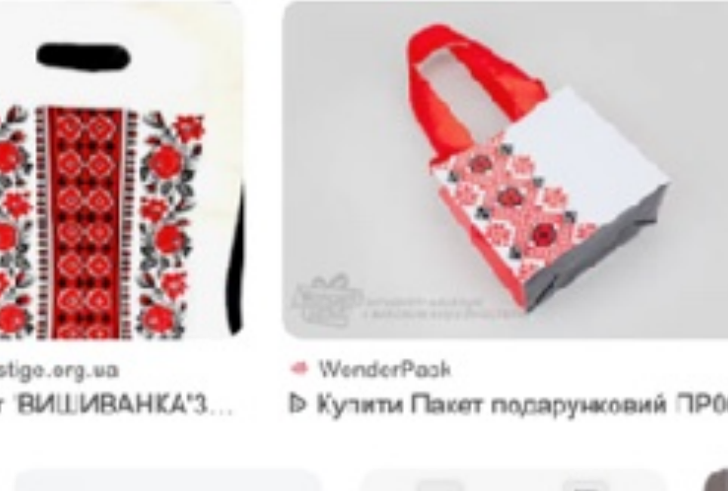
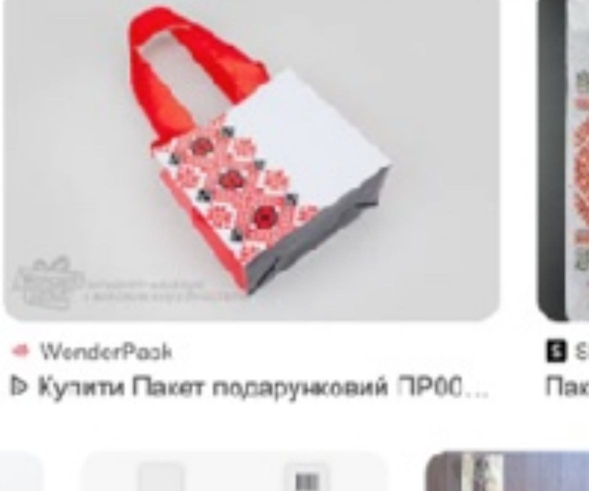


Пакет-майка орна... | Пакет "Вишиванка" 290507 "С... | Пакет майка вишиван... | ПАКЕТ Вишиванка 32/8/5... | Пакет майка п/е 3... | Пакет майка різні кол... | Пакет 30х55 Вишиван... | Пакет подарунков... | Пакет Майка Виш...



Пакет майка 30х55см Ви... | Купити пакет подарункова ... | Пакет поліетилено... | Пакет Гулівер Країна подарункової... | Пакет 'ВИШИВАНКА'3... | Купити Пакет подарунковий ПР00... | Пакет поліетилено... | Пакет Майка "Виш...


Pizza Planet

HOW 2

exempli gratia (E.G.)

Multiplied by using local-specific design of each Ukrainian geographical region (25 designs)




Донецька область


Автономна Республіка Крим


Харківська область


Хмельницька область


Запорізька область


Київська область


Полтавська область


Херсонська область

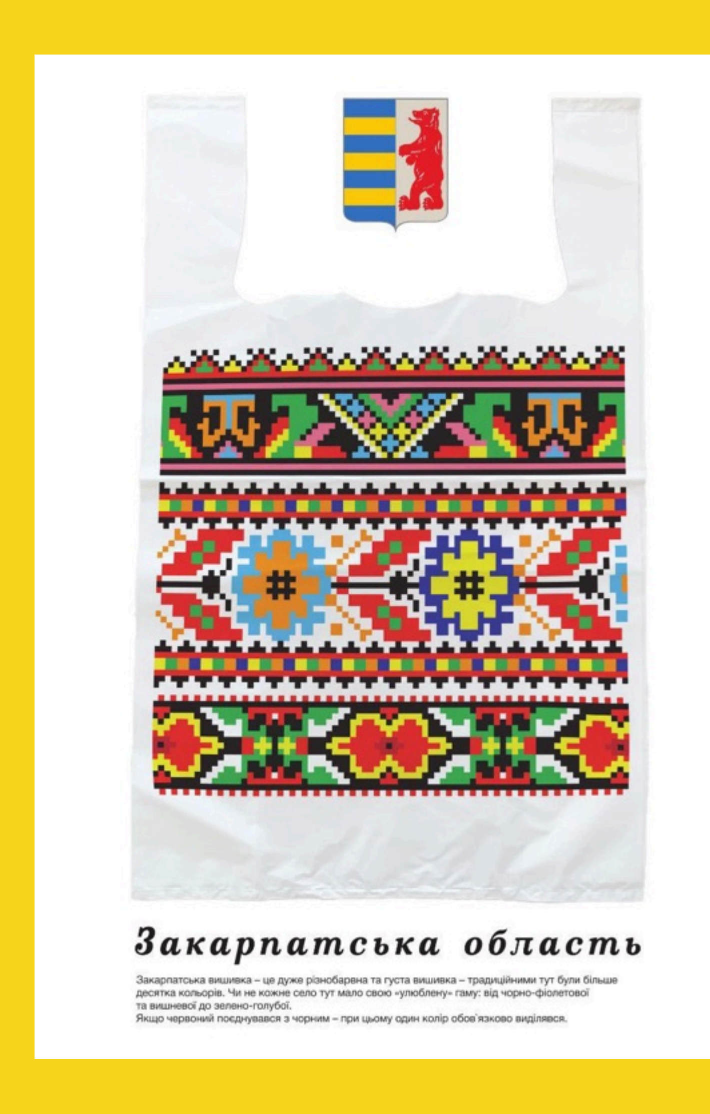

Сумська область

2


Вінницька область
Вишиванки мали багату кольорову гаму. На кожній сорочці можна побачити у візерунках певний домінуючий колір. Тут майстерно поєднували ледь не всі техніки та стилі відображення елементів: низь, хрестик, вишивка розписом, настилання, вирізування, різноманітні види мережок.
Контурними швами обрамляли та з`єднували окремі орнаменти на сорочці.


Чернігівська область
Відмінним від решти регіонів тут було горизонтальне розміщення узорних ліній на рукавах жіночих сорочок. Свою особливу вишивку мало відоме село Суботів. Тут любили золотисті відтінки: від жовтого до вишневого. У південних районах Чернігівщини вишивали основним білим із дрібним вкрапленням червоного та чорного кольорів.


Кіровоградська область
На старовинних вишивках Кіровоградщини збереглася символіка ранніх землеробів.
Образ Великої богині, якій поклонялись трипільці. Зображалась у вигляді пташки і світового дерева.
Також зустрічались такі цікаві символи як двоголовий орел – відображає чоловічу та жіночу сутність одночасно (звідси взяли для себе його росіяни).


Закарпатська область
Закарпатська вишивка – це дуже різнобарвна та густа вишивка – традиційними тут були більше десятка кольорів. Чи не кожне село тут мало свою «улюблену» гаму: від чорно-фіолетової та вишневої до зелено-голубої.
Якщо червоний поєднувався з чорним – при цьому один колір обов`язково виділявся.


Луганська область
Особливістю луганських вишивок є поліхромні візерунки, виконані хрестиком, грубою ниткою, завдяки чому створюється враження рельєфності. Традиційним є поєднання різних за фактурою ниток, що також також додає рельєфності візерунку. Тут здавна вишивали хрестом і гладдю.
Вміння вишивати на Луганщині передавалось із покоління в покоління.


Одеська область
Традиційні одеські сорочки з пухликами шили з білої бавовняної тканини. Пухлик – це збирана тканина на рукаві трохи нижче плеча. Верхній край рукавів призбирували, а нижню вишивали геометрично-рослинним візерунком у техніці хрестика. Основними кольорами були переважно червоний, чорний, синій та жовтий. Вузькою смужкою обробляли краї рукавів.


Чернівецька область
Найдавніші зразки вишивок, знайдені у цьому краї, були виконані одним кольором.
Зооморфні мотиви вишивали білою гладдю чи дрібним хрестом, штаповкою, крученим швом.
Використовували навіть срібні та золоті нитки, бісер, шовк, вовна, металеві блискітки.
Поширені жовті та світло-зелені кольори.


Миколаївська область
Для цієї області характерні сильно стилізовані рослинні мотиви. Це сосонки, дубове листя і шишки хмелю, різноманітні квіти та квітучі гілки. Цікаво, що такий елемент як лінія, що використовувався як розмежувальний компонент вишивки був символом землі або межі між добром і злом.
Не менш популярними були зооморфні мотиви.


Волинська область
Техніки, які використовували для житомирської вишиванки найчастіше – це занизування та дрібний хрестик. З кольорів – поєднання синього із червоним та чорним. З геометричних фігур найпоширенішими були хрести, ромби, круги, зигзаги та особливо розетки. Ці фігури мали глибоке символічне значення, а оздоблена ними сорочка мала захищати господаря від негативного впливу.


Рівненська область
У вишивці домінували прості геометричні візерунки червоного кольору з добавкою синього або чорного. Червоною ниткою на білому-сірому тлі льняної полотнини. Характерні вишивальні техніки занизування, верхоплут, настилування. Вишивка цього регіону — вишукано проста та чітка за композицією. Домінуючим є найдавніший монохромний (одноколірний) геометричний орнамент.


Львівська область
Львівські вишивки, виконані переважно хрестиком та стебнівкою, нагадують тонке мереживо. Дрібна павутинка квіток чорного кольору, поєднаного із червоним, жовтим, зеленим та синім. Яворівський район мав свою унікальну техніку: дрібні елементи складали з окремих фігурок: сосонок, клинців, кривульок, вишитих різнобарвними нитками: блакитною, синьою, зеленою.


Дніпропетровська область
Стародавніми класичним техніками на Дніпропетровщині було вишиття низзю та ажурними мережками. Вишивки хрестиком здебільшого геометричні, а також рослинні, що набули геометричного характеру. Манжети рукавів та виріз горловини вишивали кольоровими нитками та чорним плисом. У чоловічій вишитій сорочці переважали червоний та чорний кольори.


Тернопільська область
У більшості районів Тернопільщини майстрині віддавали перевагу геометричним узорам. Насичені темні кольори. Типовою тут була вишивка вовняними нитками. Особливістю вишиванок є поліхромні візерунки, виконані напівхрестиком або хрестиком. Тернопільські візерунки чіткі, контрастні, з об'ємними елементами.


Черкаська область
Черкащина – це дуже красива витончена вишивка, яка потребувала неабиякого вміння та великих затрат часу. Дрібні стібки утворювали складний переважно геометричний візерунок. Відмінним від решти регіонів тут було горизонтальне розміщення узорних ліній на рукавах жіночих сорочок. У південних районах Чернігівщини вишивали основним білим із вкрапленням червоного та чорного.


Івано-Франківська область
Вишивки Івано-Франківщини прикрашають чіткі геометричні фігури, які часто з'єднуються в одну широку лінію, утворюючи динамічний орнамент. Старовинними місцевими техніками є "колення" і "кручення", які є досить складними у виконанні. На одній сорочці поєднували багато технік вишивання: від "білих по білому" до "писаних" – суцільно "замальованих" нитками елементів.


Житомирська область
Техніки, які використовували для житомирської вишиванки найчастіше – це занизування та дрібний хрестик. З кольорів – поєднання синього із червоним та чорним. З геометричних фігур найпоширенішими були хрести, ромби, круги, зигзаги та особливо розетки. Ці фігури мали глибоке символічне значення, а оздоблена ними сорочка мала захищати господаря від негативного впливу.

HOW

exempli gratia (E.G.)

Another example – Ukrainian Christmas ornament design-meme multiplied by global design-meme fidget spinner.



HOW 3

exempli gratia (E.G.)

YES! IT SPINNS!




SOLD
@yustyna_dyka
ПОКРУТИ МЕНЕ
SOLD!

HOW 4

exempli gratia (E.G.)

"Ukrainisation" of Rubik’s Cube



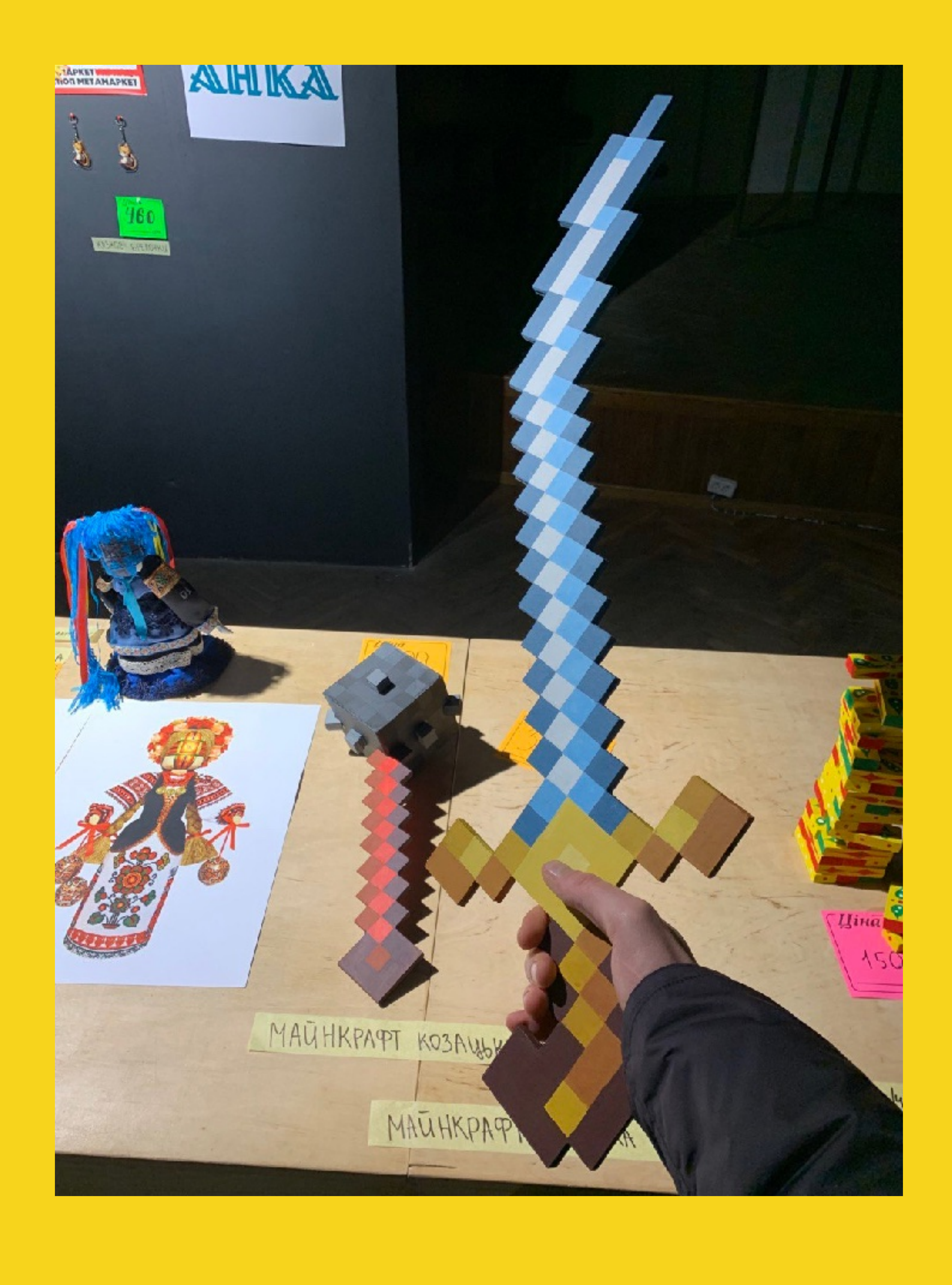
4



HOW 5

exempli gratia (E.G.)

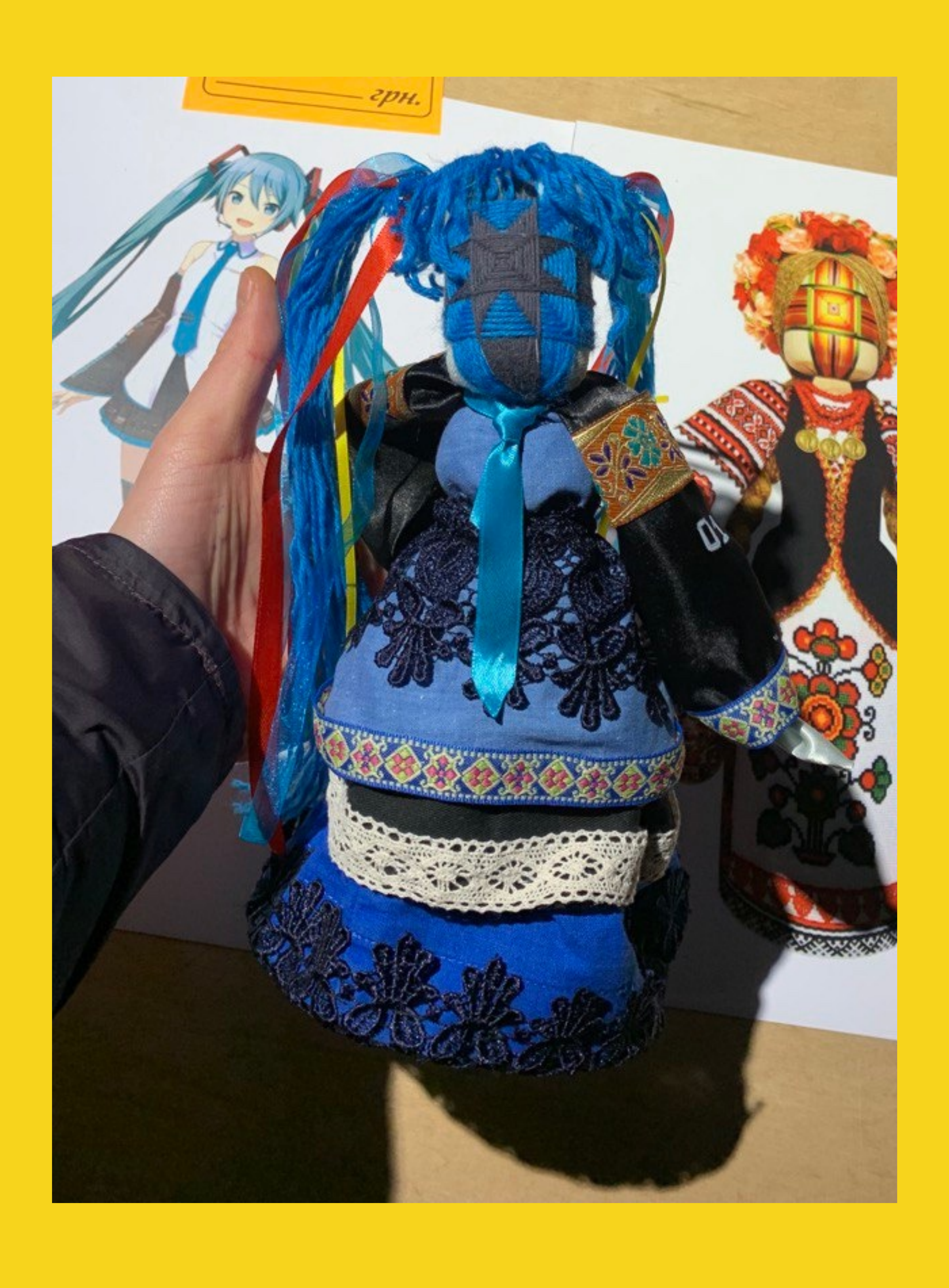
Cossack sword and mace + Minecraft



HOW 6

exempli gratia (E.G.)

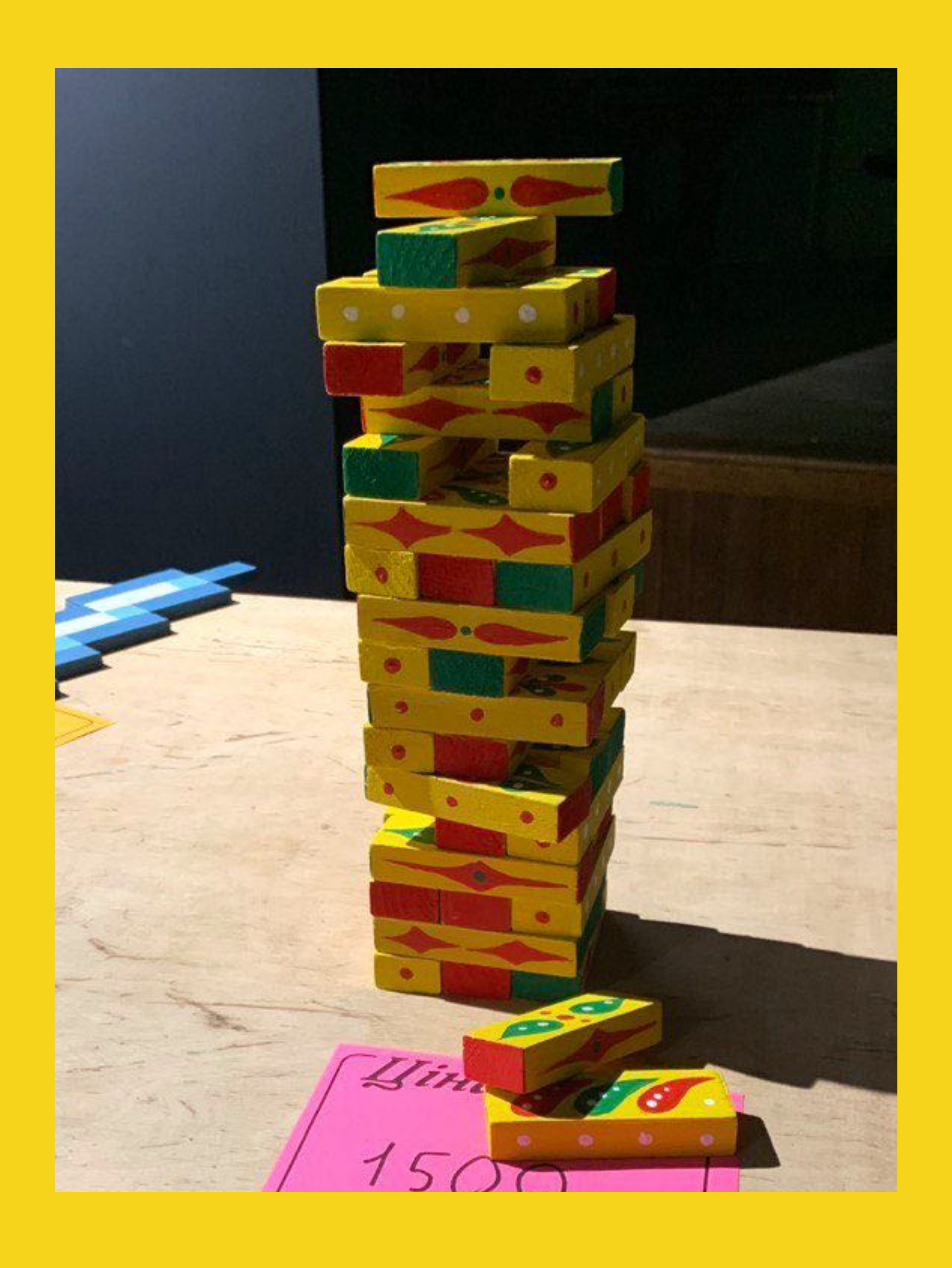
Hatsune Miko (vocaloid) + Motanka Doll



HOW 7

exempli gratia (E.G.)

Jenga + Yavoriv toy ornament tradition







and much more



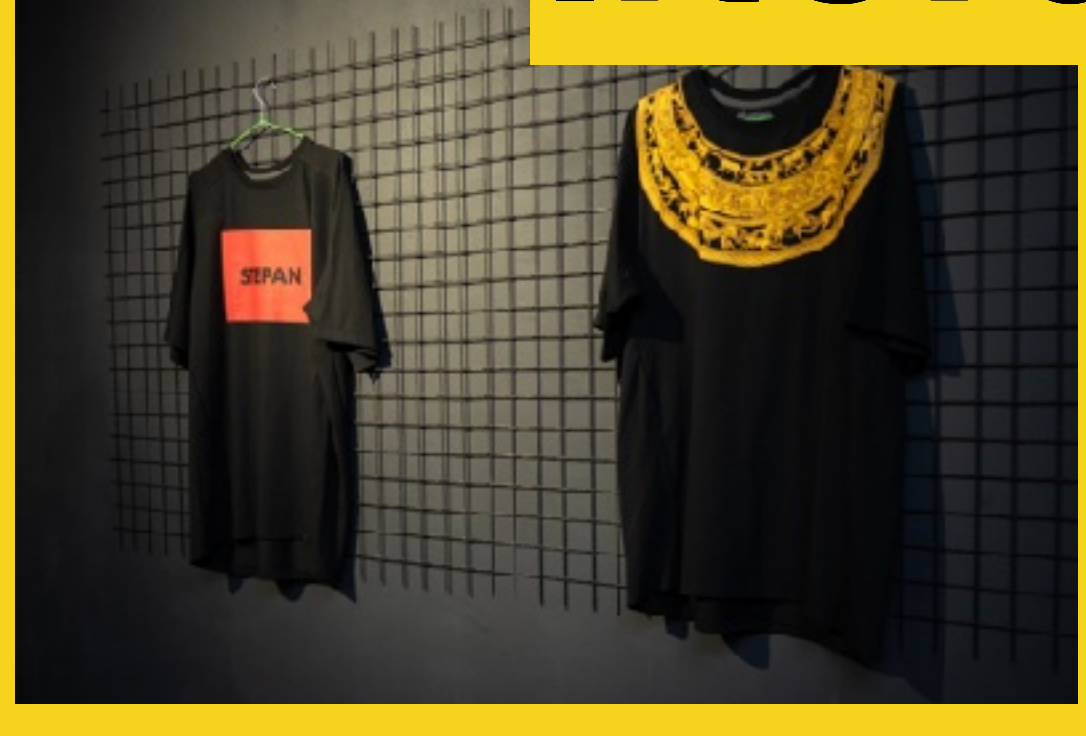


https://drive.google.com/drive/folders/1D460sCU_-nJ6RbzaWfQZRnzpSjN31nsX?usp=sharing





literally a lot





WHY

describing importance of achieving the goal, explaining significance of country of choice

Putting Ukraine on the global culture-map creates additional empathetic connection between country in need of support and potential benefactors.

Putting Ukraine on the global culture-map brings-back national dignity, after centuries of cultural oppression by various empires and states.

NEXT STEPS

roadmap for turning goal of this cultural project into reality

1. Find partner-organizations in Europe
2. Using cultural export framework customize each Exhibition according to local design-memes of country/city of choice
3. Bring exhibitions all-over Europe

NEXT STEPS

Find partner-organizations in Europe

This cultural project aiming for cultural inclusivity among others. Thereby it is in no way limited to certain cultures, certain countries or certain populations.
We want to bring cultural-product framework to YOUR PLACE.

Nevertheless we have couple of places in bucket list:

- Berlin – cultural "melting pot" of Europe
- Kyiv – the most important capital in Europe
- Stockholm – 1000 years of collaboration
- Amsterdam – they call it "design capital" of Europe
- Vilnius – shoutout to "FLUXUS" and anti-soviet
- Poltava – spiritual capital of Ukraine
- Your place – invite us over

customisation test

BERLIN

cultural "melting pot" of Europe





KYIV

THE MOST IMPORTANT CAPITAL IN EUROPE NOW



STOCKHOLM

1000 years of collaboration



AMSTERDAM

considered "design capital" of Europe

tomisation
test



AMSTERDAM

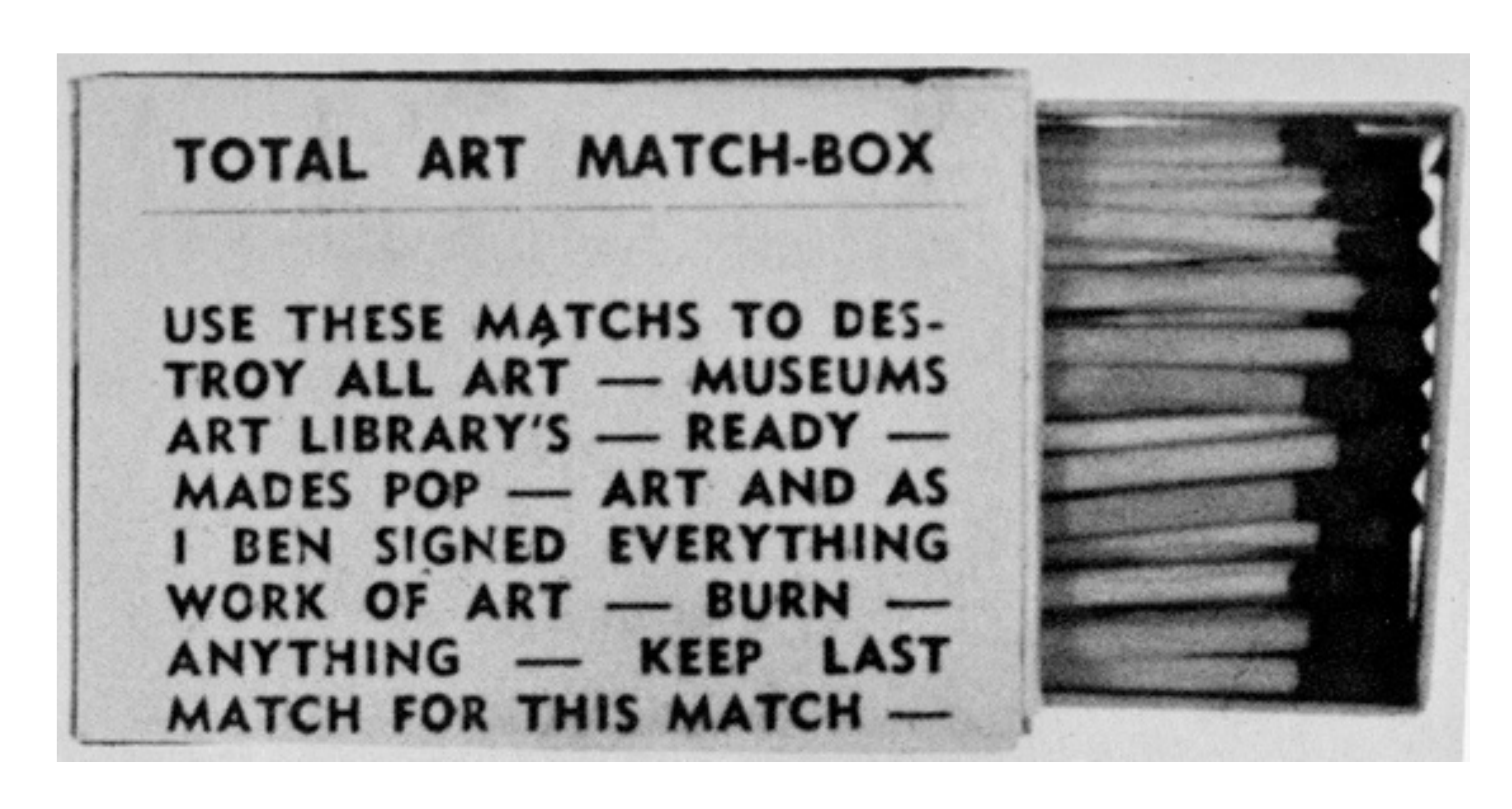
considered "weed capital" of Europe



customisation direction

VILNIUS

hommage to "FLUXUS" and anti-soviet movements


TOTAL ART MATCH-BOX

USE THESE MATCHS TO DESTROY ALL ART — MUSEUMS ART LIBRARY'S — READY — MADES POP — ART AND AS I BEN SIGNED EVERYTHING WORK OF ART — BURN — ANYTHING — KEEP LAST MATCH FOR THIS MATCH —



POLTAVA

spiritual capital of Ukraine



YOU ARE NEXT!

invite us over to your place





directed by Denys Cherniavskyi

photo Alina Kindyak

art-design 4-5 year students of Graphic Design, Lviv National Academy of Arts

location Porokhova Vezha, Lviv, Ukraine, 2024

2025